

数字媒体时代 传统艺术的

视觉 演变

SHU ZI MEI TI
YI SHU DE
SHI DAI CHUAN TONG
SHI JUE YAN BIAN

苗 苗 杨伟庆 著

黑龙江美术出版社

数字媒体时代传统 艺术的视觉演变

苗 苗 杨伟庆 著

黑龙江美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

数字媒体时代传统艺术的视觉演变 / 苗苗, 杨伟庆
著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2025.6. — ISBN
978-7-5755-1098-1

I. J

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2025GY9940 号

SHUZI MEITI SHIDAI CHUANTONG YISHU DE SHIJUE YANBIAN

数字媒体时代传统艺术的视觉演变

出 品 人: 乔 靓

著: 苗 苗 杨伟庆

责任编辑: 李 旭

装帧设计: 创洋图文

出版发行: 黑龙江美术出版社

地 址: 哈尔滨市道里区安定街 225 号

邮政编码: 150016

发行电话: (0451) 84270524

经 销: 全国新华书店

印 刷: 涿州汇美亿浓印刷有限公司

开 本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张: 12

字 数: 223 千字

版 次: 2025 年 6 月第 1 版

印 次: 2025 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5755-1098-1

定 价: 56.00 元

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

伴随着全球化的发展，艺术领域以自己独特的方式前进和变革，科技的快速发展对于传统艺术的影响巨大并且直接。艺术随着数字媒体时代的到来发生了重大变革，在数字技术的推动下，以视觉艺术为代表的传统艺术蓬勃发展并呈现出独特的魅力。

“传统艺术”已不是仅指称一种风格、一种观念，或者只是一种现象而已，它已经完完全全成为一种文化实体了。传统艺术的数字化呈现和发展受到技术革命、哲学思潮流变、社会变迁和艺术观念演变的影响，并随着技术和观念的变革逐渐发展壮大。在数字媒体时代的语境下，由于数字技术的介入使视觉艺术呈现出了全新的面貌：一是，艺术观念发生了巨大的变化，以超真实的虚拟现实作为对物质世界的认知表达；二是，视觉艺术不再以单一的类型呈现，而是结合新技术、新材料和新媒介，融合多个维度进行跨界创作；三是，全新的数字交互体验史无前例地转换了艺术家、艺术作品和观众之间的关系；四是，艺术体验的介质及传播的媒介有了新的载体。这使传统艺术呈现出多种表现形式，除了对于新技术和新材料的实验，更主要的是对于社会快速发展变化下人情感认知的探索和反应。艺术呈现出新的表征、观念和特征，已经无法用原有的艺术标准进行定义、分析。

人类始终通过对自然的学习和模仿来改造自然，在开始制造和使用工具之时，便拥有了改造自然的能力。人类每一次文明的进步都是因为科学技术产生重大变革；而每一次科学技术的重大变革都会直接导致艺术领域的范式转换；艺术领域的范式转换又总是伴随哲学领域思想的转变，因此这样说科技、哲学与艺术的发展几乎是并行的。当科学技术、哲学思想、艺术观念条件成熟的时候，通过带有实验探索精神的、具有哲学思想价

值的、体现时代语境和社会情境的艺术作品，就会争先恐后地被艺术家创作出来面向公众。数字科技介入视觉艺术，带来了新的艺术观察视野与前卫艺术观念，数字视觉艺术在受到认可的同时也受到了广泛关注。随着理论家们对传统艺术的不断研究和探索，数字视觉艺术的创新性理论思想、观众的交互体验感受、创作内容的符号融合、多维空间场域的无限延展等成为新的研究方向。

当下视觉文化发展的全球化语境中，视觉艺术创新已不只局限于视觉艺术创作领域，而是整个视觉艺术创作机制、视觉传播构成与消费者参与的行为活动方式的全面创新，数字化带来的不仅是技术，而且是一种以视觉信息为标志的崭新的思维方式和生存方式。本书立足于艺术学与传播学相融合、交叉形成的新的研究领域，从数字媒体语境下传授信息方式的变化入手，从视觉形式、视觉思维、视觉媒介等多方面进行视觉艺术创新的深入研究。力求在不断创新思维观念指导下，以不同媒介，从不同角度，探讨视觉艺术创新的多种可能性。

在现代传播科技作用下，数字媒介的发展使视觉文化与日常生活联系日益紧密，艺术、科学、与生活之界限越来越模糊，并向其他领域深入渗透发展出新的发展空间。艺术创作实践和艺术理论研究都离不开其他学科知识的融合，艺术作品在技术学科领域中的跨界，是这个时代观念的真实写照，本书在研究中也不得不从跨界的视角进行审视，建立自己的跨专业的分析方法，来推导和预测正在发生和即将发生以及未来的艺术观念演变、艺术创作方式和艺术形态变化。

本学术著作由广州华南商贸职业学院设计与传媒学院苗苗（副教授）完成13万字符内容，杨伟庆（讲师）完成9万字符内容。著作作为广东省普通高校创新团队项目《乡村振兴数字化设计与传播创新科研团队》，立项编号：2024WCXD043，成果之一。广东省教育科学规划项目（高等教育专项）《AIGC背景下传统文化融入数字媒体专业课程创新路径研究——以数字乡村文化建设项目为例》，立项编号：2024GXJK906，成果之一。

第一章 传统艺术视觉演变的文化解读·····	001
第一节 数字媒体影响视觉文化·····	001
一、视觉转向：从“视觉”到“视觉化”·····	003
二、视觉文化的后现代范式：从仿象到拟象·····	005
三、视觉对象：从文化全球化到文化个性化·····	013
第二节 艺术与生活的彼此渗透·····	018
一、艺术的“终结”：生活化的艺术·····	019
二、艺术“终结”之后：艺术化的生活·····	022
三、后工业社会艺术生产方式的重构·····	024
第二章 数字媒体时代传统艺术的视觉呈现·····	030
第一节 计算机图像艺术·····	030
第二节 数字摄影艺术·····	037
第三节 数字视觉艺术·····	042
一、视觉艺术先行者白南准·····	043
二、史丹·范德比克的电子科技创新·····	046
三、用影像探索感知经验：比尔·维奥拉的 超验世界·····	048
四、俄罗斯 AES+F 艺术小组：一场荒诞的 生活嘉年华·····	051
第四节 虚拟现实艺术·····	053
一、《渗透》：夏洛特·戴维斯穿越真实与虚拟的 艺术媒介·····	054
二、《洞穴》：丹·塞迪对柏拉图哲学观念的 致敬·····	058
三、超越时空对话：米开朗琪罗与缪晓春的 《最后的审判》·····	060

第五节 数字互动装置	061
第六节 人工智能艺术	065
第三章 数字媒体时代传统艺术视觉媒介演变.....	070
第一节 人类视觉影像的源起	070
第二节 印刷媒介时代的视觉艺术	076
一、早期影像技术对艺术的影响	076
二、影像发展对社会文化的影响	079
三、摄影作为媒介的转变与突围	081
第三节 电子媒介时代的视觉艺术	083
一、古典主义时期后的视觉艺术流变	083
二、现代主义时期的视觉艺术流变	085
三、后现代主义时期的视觉艺术流变	089
四、视觉艺术的动态转变	093
五、电视艺术与录像艺术	096
第四节 数字媒介时代的视觉艺术	101
一、视觉艺术的数字化转向	101
二、图像时代与大众视觉文化	102
三、数字视觉艺术的文化转向	104
第四章 数字媒体时代传统艺术视觉形态演变.....	106
第一节 数字时代的传统艺术视觉形态特征	106
一、数字时代的传统艺术的大众性	107
二、数字时代的传统艺术的虚拟性	108
三、数字时代的传统艺术的交互性	110
第二节 数字时代的传统艺术视觉形态演变	112
一、数字时代的绘画艺术	112

二、数字时代的摄影艺术	117
三、数字时代的电视艺术	121
四、数字时代的电影艺术	126
五、数字时代的动画艺术	132
第三节 互联网时代的传统艺术视觉形态演变	139
一、互联网下的艺术形态转向	139
二、新媒体艺术	140
三、互联网艺术	143
四、网络电影	145
五、微影像	147
第五章 传统艺术视觉形态的跨界整合及媒介融合趋势	153
第一节 后人类时代的媒介进化	153
一、媒介进化趋势下的智能媒介演变	154
二、智能媒介的演进逻辑与发展	157
三、数字孪生的新一代智能媒介	158
第二节 未来媒介的生态图景	161
一、元宇宙的本体建构	161
二、智能媒介的身体再构	163
三、智能媒介的精神再构	166
四、后人类时代的媒介融合	167
第三节 融合背景下传统艺术视觉生态格局之变	169
一、由媒介融合衍生的艺术形态融合	170
二、由媒介融合衍生的艺术门类融合	171
三、由媒介融合衍生的专业学科融合	172
四、由媒介融合衍生的艺术表达拓展	174
五、由媒介融合衍生全媒体融合发展	175

参考文献.....	179
专著	179
期刊	180

责任编辑：李 旭

封面设计：张智芳

